调色在电视节目中的运用

郝洁

(安阳广电网络发展中心,河南 安阳 455000)

摘 要:在数字化技术日益成熟发展的今天,数字节目的制作已不再陌生,数字节目给观众带来了更高的视听享受,其中节目后期调色在电视节目中已经广泛运用,后期调色不仅能弥补前期拍摄以及灯光等因素造成的欠缺,还能提高节目的观赏性,增强收看者情绪的代入感,从而提高节目的质量。

关键词: pr示波器图表调色; 节目制作; 色彩脚本

中图分类号: G220

文献标识码: A

文章编号: 1671-0134 (2022) 04-074-03 DOI: 10.19483/j.cnki.11-4653/n.2022.04.021 本文著录格式: 郝洁.调色在电视节目中的运用 []]. 中国传媒科技, 2022 (04): 74-76.

在数字化技术日益成熟发展的今天,数字节目的制作已不再陌生,数字节目给观众带来了更高的视听享受,同时也对电视节目的制作人员提出了更高的要求。其中后期调色在电视节目中已经广泛运用,调色不仅能弥补前期拍摄以及灯光等因素造成的欠缺,还能提高节目的观赏性、艺术性,增加受众情绪的代人感,增强节目的收视效果。

电视节目的数字编辑,现在运用比较普遍的就是Preomiere Pro 视频剪辑软件,^[1]简称 PR, PR 中的调色功能也日趋成熟,其中调色使用到的示波器功能、Lumetri Color 颜色矫正器工具^[2]在其快速、便捷、高效方面,能够满足节目制作的调色的需求,提升节目质量。如果在宣传片、专题片的拍摄上提前介入调色准备,例如,在数字摄影机拍摄素材前使用 Log 模式,保留更多的色彩信息;在拍摄前期根据脚本对色彩分类,并进行管理,最终呈现的作品会更加出彩。

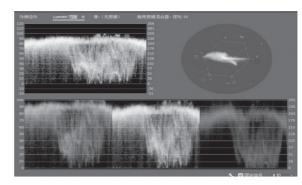
电视节目的色彩归类。政史类节目:色彩鲜明,历 史类节目略偏向暗色;娱乐类节目:色彩明快;谈话类: 色彩较柔和,对比度弱;晚会类节目:色彩艳丽,对比鲜明, 饱和度高色,通常由灯光把握现场的色彩,现场表现不 足的在编辑后进行调色。

1. 采用 PR 示波器进行基础调色

使用示波器进行调整,因为每个显示器的颜色显示都会有些差别,接收终端也会有很大的不确定,如今的手机、平板、电视、LED 屏色彩表现都会有偏差。仅仅靠肉眼识别调整色彩,播放终端不会完整地把信息展现出来,容易造成偏色。另一方面示波器调色会避免在大量的调色中感觉占主导地位,数字化的图表,用数值、图表调整会排除感性的因素的影响,具体地表现出现实的色彩偏差,也是比较方便可靠的选择。

另外,在后期编辑时为了弥补摄像时间和空间的不 足会用到大量的视频素材,素材因为取材、环境不同会 有大量的色差,因此需要把所有的片段素材调节在选用 色相、灰度、饱和度的范围之内。色相调整就是红橙黄 绿青蓝紫的范围,如果有色偏,就调整色相;饱和度代 表一个颜色的纯度、彩度、鲜艳程度,灰度代表一个色 彩的明暗,也就是眼睛对光明暗程度的感觉。

数字编辑 PR 示波器调色,打开 pr 中分别包含波形示波器、矢量示波器、和分量示波器,如图 1。

图

把分量示波器的类型选择为 RGB 显示。波形示波器和分量示波器左边的数值 0—100 是指亮度的从低到高,右边的数值 0—255 是指颜色纯度的范围,也可以说示波器上半部的是高光区域,中间的中间色调区域,下面的阴影区域。分量示波器用了红绿蓝 RGB 三个通道展示,红绿蓝通常是讲光的三原色,在示波器中如果红色高出图表,则表示红色溢出,色彩过曝,如果蓝色高出,则表示蓝色溢出,绿色同理。矢量示波器主要显示色彩的饱和度,色彩越靠近外面,饱和度越高。了解了示波器的基本原理,就可以进行操作了,取一组数字摄影机拍摄的原始素材,放入视音频轨,查看一下,就发现像上面说的原素材色彩包容度高,显示得较暗,整体调子发灰;另外由于摄影机拍摄素材受时间、地点、环境的变化,每组素材都会有不同的色差。[3]

打开 PR 中的 LumetriColor 进行基础颜色校正,也就是一级调色。

第一步:一般在取得外部拍摄的素材时,色彩显示灰度比较高,亮部区域不够,暗部区域也不够实,参照波形(亮度)示波器,在这个示波器中,显示的是视频从左到右的IRE值(亮度电平)范围,竖直方向0代表纯黑,100代表纯白,根据这个示波器的波形,我们把图

表显示超出部分尽量调整到 0—100 数值以内。可以在安全范围内相应调整"Lumetri Color——基本校正"中的亮度、曝光、对比度、高光、阴影等参数。

第二步:矫正色偏,参照分量示波器的红一绿一蓝显示,如果单色过高(例如红色),在示波器上显示上端的颜色较多,那么在色轮中选取高光的中心点向红色的补色调动,示波器上的红色下降;如果在下部的颜色较多,则选取色轮的阴影的中心点向补色移动;中间值颜色多选取色轮的中间调向补色调整。直至分量示波器三色数值一致。也可以在色相、色温上进行大范围调色,最终进行以上微调。

第三步:参照矢量示波器,矢量示波器中的"R-G-B-Y-U-V"显示类似于调色的色轮,显示视频的色相和饱和度信息,其中一圈的白线表示广播级颜色安全范围,哪种色彩的饱和度过高,在示波器上也会很清晰地看到。正常情况下矢量示波器中的白色区域是不能超过 RGB的线框,如果超过则表示某一颜色的饱和度过高,根据"R-G-B-Y-U-V"线形可以看出素材趋向于哪个颜色,相当于画面颜色饱和度的检测工具,白色部分越靠近圆心饱和度越低,越往外越高,如果超出安全范围说明溢出,画面的某种颜色就会过于鲜艳需要拉回,在"Lumetri Color——色轮"中调节。矢量示波器中红色色相旁边的直线就是大家所说的肤色基准线,需要校正肤色时,选用遮罩截取画面中人物肤色区域,然后在色轮左部的滑轮分别对素材的高光、阴影、中间调的明暗进行调节,也可使用曲线进行大范围调节。

通常数字摄影机用 Log 模式在户外拍摄的素材色彩的宽容度比较高,会保留更多的色彩信息,方便后期对所有的素材色彩调整,根据脚本的色彩倾向进行动态调色。通过调色,我们就可以发挥创造力,采用手机、摄像机、相机任意取材,在后期编辑时弥补缺陷,使色彩统一,保证成片效果。

2. 色彩情绪和节奏的把控

不要低估颜色作为视觉元素的重要性,观众会第一时间注意到颜色,并且产生情感反应,比如看见橙色会想起橘子,看见绿色,会想起草、树木,看见暖色系会感觉到温暖、热情,看到冷色系会感觉清凉、寒冷。又如红色代表热情与危险,绿色代表生命;红、橙、黄色常使人联想起东方旭日或者燃烧的火焰,有温暖的感觉;蓝色常使人联想起高空的蓝天、阴影处的冰雪,有寒冷的感觉;绿、紫等色给人的感觉是不冷不暖的感觉。^[4] 增加了各种染色的视频素材会唤起情感,给人不同的心理感受,传达出特定的情感内涵。并且,任何一种色彩的变化不仅存在于一个镜头中,还会出现在镜头与镜头、段落与段落之间,如明暗的变化、色相的变化、饱和度的变化,色彩搭配的变化都会随着作品节奏的起伏,相应做出变化。^[5]

热情洋溢的节目: 色彩明快,各种色彩的饱和度高; 情感类节目: 明度高,稍低的饱和度给人亲切感;历史 类节目: 明度饱和度稍低、色相相似,给人厚重的感觉; 乡村题材的节目: 色彩鲜明, 饱和度高。

第一步,制作作品的色彩脚本。在情绪调色前备好一项功课,就是准备赋予作品怎样的情绪,这会决定作品中色彩亮度、饱和度、色相的范围。色彩的预设尽量不用语言传达,实际的方法就是制作一个颜色脚本。根据色彩的复杂程度,用样本来指示你在调色中色彩的搭配,可以避免语言描述不准确。比如你在描述紫红色和天蓝色,如图 2。

图 2

这里有三种紫色和三种蓝色,任何一种色彩都可以称作"紫红""天蓝",有的偏蓝,有的偏红,所以用语言来准确描述颜色几乎是一项不可能完成的任务。这时候可以准备一个色彩脚本,尝试用色系序号图或颜色样本标明各种颜色定义作品的色彩趋向,而不使用文字性的描述。^[6]制作色彩脚本可以很简单,也可以很复杂,显示出不同场景、情节或镜头中的色彩搭配。

使用色彩脚本,需要平时多一些对色彩环境的了解,比如,红色通常给人带来这些感觉:刺激、热情、积极、奔放和力量,还有庄严、肃穆、喜气和幸福等。绿色是自然界中草原和森林的颜色,有生命永久、理想、年轻、安全、新鲜、和平之意,给人以清凉之感。蓝色则让人感到悠远、宁静、空虚、寒冷等。随着社会的发展,影响人们对颜色感觉联想的物质越来越多,人们对颜色的感觉也越来越复杂。比如,特定的历史时期对于色彩的反应也不相同,不同年代人的色彩体验也不一样。

第二步,调整作品的整体色彩结构。根据色彩脚本,在剪辑好的视频素材顶部添加一个调节图层,通过Lumetri Color 颜色校正器调节好整部作品需要趋向的色彩、明暗或饱和度,使整体基于一个影调基础,也可以是仅仅明暗和饱和度的调整,常见的调色风格如下。

微电影风格:整体对比较强,色彩亮部暖,暗部冷; 小清新风格:整体色彩饱和度低,画面偏暖、偏绿;宣 传片类:正确的白平衡、较中性的色彩。

在应对快速编辑调色时,编辑人员可以使用调色预设,如图 3。

图 3

找到 Lumetri Color 颜色校正器中的"创意—look"预设,根据编辑项目的整体属性,选择暖色调色预设、冷色调色预设或其他个性化的色彩预设,色彩预设中对明暗、对比、色彩的数值均做出了调整,对初步接触调色的人员也是一个参考学习的方法。

第三步,作品中色彩管理,不仅仅是作品整体的色彩倾向调整,还会出现在镜头与镜头、段落与段落之间,随着情绪的抑扬顿挫,起伏升降,给予色彩对比、亮度对比、饱和度对比的变化。调整方法:弱化整体调整图层的参数,在不同的段落,和镜头组上添加分调节图层颜色校正管理器,根据脚本的情绪制作不同色彩亮度、饱和度倾向。

比如在一个色环内,黄色是最明亮的饱和色,其次是橙色。饱和红色、绿色和青色看起来是中度灰色,而蓝色和紫色是最暗的饱和色。纯黄色总能第一时间吸引观众的注意力,这不仅仅因为它是纯色,也因为它是最明亮的。^[7] 纯蓝色总是显得比纯黄色更暗些。通过添加一些白色,纯蓝的亮度便能够提升到与黄色相等水平了。如何运用好调色的工具不但需要这些理论,更需要不断的实践,分析各种优秀作品的视觉结构,寻找情感共鸣,融入自己的创作。

调整素材的整体色彩结构,对作品的影响十分重要,视觉作为人的感觉器官,影响最大的就是明暗、色彩。人的行为受到视觉的影响,是因为人的行为很多时候容易受情绪的支配。^图 这也可能是不同地域、不同国度和民族、不同性格的人对一些颜色具有共同感觉体验的原因。如橙色和黄色不但感觉温暖更象征着衰败,色彩的情绪反应不是一成不变的,利用好色彩原理,管理好节目的影调,会创造出非凡的电视作品。

成熟的节目或电视作品在录制前期就应介入色彩的 管理,避免后期的色彩校正中不必要的步骤。

3. 细节调色

若要节目再提升一个层次就是在细节上的刻画,即细节调色。一种是画面的局部色彩调整;另一种是镜头中个别颜色调整。

画面局部调色(如图 4)的作用通常使用到增加主体人物、场景亮度,降低视觉中心以外的色彩明度,调整与主体场景色系不相符的局部色彩。方法即是在素材中添加 Lumetri Color 颜色矫正器,使用创建蒙版工具,在需要调整的范围,进行区域选取,并进行色彩调整。如果视频是运动的,利用蒙版路径工具,进行画面跟踪,生成动态的路径,在色彩矫正器中进行明度、色相调整,完成局部调色。

图 4

的应用。比如夏季拍摄的镜头模拟秋冬季;MV中场景物体个性色彩的运用。进入Lumetri Color颜色矫正器的"SHL辅助"工具,用选取工具对需要调整的颜色进行选取,在S、H、L中进行微调,采用彩色/灰度工具查看选区范围,用降噪和模糊工具进行选取色彩区域的微调。通过色轮对选取区域进行色相、高光、阴影颜色的调整。

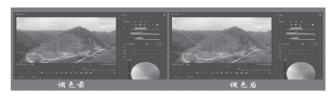

图 5

通过细节调色,能有效调整作品上的瑕疵,并改变 素材的色彩属性,为创作视觉作品提供了巨大的想象空 间。

更多的调色,一是需要经验,了解色彩的原理和不同色彩之间的关系,不断在实践与操作的过程中摸索方法。二是有效的利用设备和数字技术,以便更高效、快捷地实现非凡的视觉作品。<mark>紧</mark>

参考文献

- [1] 肖建锋. 浅论 Premiere 软件在视频编辑中的应用 [J]. 青年文学家, 2013 (9): 230.
- [2] 姜厚智, 李光.premiere Pro 经典课堂 [M]. 北京:清华大学出版社, 2020: 72-86.
- [3] 郭淑雯. 视频后期制作中的调色技巧探究[J]. 传播力研究, 2019(22): 38.
- [4] 何維. 画面色彩中的情绪体现 [J]. 文艺生活·下旬刊, 2019 (8): 54.
- [5] 傅正义. 影视剪辑编辑艺术 [M]. 北京: 中国传媒大学出版社, 2009: 306-311.
- [6] [美] 布鲁斯·布洛克. 以眼说话 [M]. 四川: 四川文艺出版社, 2019: 134-150.
- [7] 黄伟, 张玮. 色彩构成 [M]. 南京: 南京大学出版社, 2014: 39-55.
- [8] 杨乔.情绪心理在艺术设计色彩中的应用分析 [J]. 艺术科技, 2018 (10): 175.

作者简介: 郝洁(1977-), 女,河南安阳,中级编辑, 研究方向: 电视编辑、电视后期制作。

(责任编辑:涂东敏)